COLECCIONES NACIONALES ARGENTINAS

Ministerio de Cultura
Presidencia de la Nación

PROTOCOLO DE DESCRIPCIÓN DE OBRAS BIDIMENSIONALES

PINTURA - GRABADO - DIBUJO - FOTOGRAFÍA - LÁMINA

Introducción

El presente protocolo tiene como objetivo presentar una modalidad de descripción de obras de arte bidimensionales que reúne varias de las perspectivas actuales, y que tiene como resultado una descripción formal de la obra, a la que se le incorporan datos referidos a su contexto de producción, al tipo de objeto, a su historia y propiedad de uso y a otros antecedentes y reseñas relacionados. Mediante esta modalidad no sólo identificaremos visualmente las obras de arte, sino que las comprenderemos como productoras de significado, poniendo en relieve los vínculos que unen al arte con el conocimiento.

Metodología de descripción

En la obra de arte se hallan implícitos una serie de aspectos -iconográficos, estilísticos, representativos, simbólicos, técnicos, etc.- que configuran variantes particulares y concretas en cada obra, así como también dan cuenta de un lenguaje propio de un momento, de una sociedad concreta y de un artista en particular. La lectura de estos aspectos nos proporciona el valor artístico e histórico de la obra. Ésta se ofrece con un lenguaje propio, mediante signos, que transmiten un concepto. Estos signos son lo que se deben desentrañar, traducir y hacer significativos en la descripción.

Para realizar una descripción completa y correcta es necesario realizar un pequeño trabajo de investigación.

Para ello, se recomienda partir desde una perspectiva multidisciplinaria, que abarque conocimientos de Historia, Arte, Religión, Mitología, Filosofía, Literatura, Sociología, Antropología, Psicología, Semiótica, etc. y nos permita conocer y comprender el contexto de la obra en su totalidad.

La obra de arte se enfoca desde su naturaleza específica y su estructura general, es decir, desde la obra como objeto material, hasta la interpretación simbólica de la imagen.

Primero se tendrán en cuenta los aspectos formales de la obra y la lectura e identificación de la imagen representada. Paralelamente, se recurrirá a fuentes literarias, artísticas, tratados y demás documentación relacionada con la obra o con el período de producción y se consultarán trabajos de investigación ya publicados, que remitan a la biografía y a la obra completa del artista, así como también de los comitentes, mecenas y personajes representados.

Una vez que se dispone de esta información, se puede proceder a la redacción de la descripción.

Procedimiento

- Reconocer el género pictórico.

- Establecer la organización en planos de la composición.

- Distinguir formas, figuras y componentes principales, según se trate de una obra figurativa o abstracta.

- En el caso obras figurativas, se debe indicar la ubicación en la composición, la posición corporal y la actitud gestual de las figuras humanas y/o animales. Describir la vestimenta.

- Mantener siempre un mismo orden de lectura, tomando como referente los elementos/figuras principales.

- El punto de referencia es el sujeto espectador. Es decir, en el caso de un retrato, la derecha del espectador será la izquierda del sujeto representado.

- En caso contrario, se deberá aclarar que se trata de la derecha/izquierda de la figura.

- En una obra de arte abstracta será de mayor interés aquella información que podamos agregar más allá de la descripción de la estructura y los elementos sintácticos de la misma. Se darán mayores detalles posteriormente.

- Las obras que implican una síntesis de la figuración, es decir, aquellas que parten de referencias de la realidad/iconicidad, pero en las que la interpretación del mundo natural no se realiza de una manera literal, sino a través del filtro subjetivo del artista que reduce la forma a su aspecto mínimo, serán descriptas teniendo en cuenta el enfoque recomendado para las obras de arte figurativas y también las consideraciones para las obras de arte abstracto.

- En la descripción deben predominar las observaciones objetivas, evitando el uso excesivo de adjetivos calificativos.

- A ellas se agregarán la interpretación de los signos o atributos, es decir, la interpretación iconográfica[1].

- Aspectos formales:

  - Formas, figuras
  - Estructura
  - Ritmo
  - Pincelada, trazos, textura
  - Línea de horizonte
  - Punto de fuga
  - Proporciones
  - Color (paleta, complementarios...)

- Finalmente, se podrán aportar datos referidos al contexto de producción de la obra dentro del corpus del artista, al contexto histórico y de presentación de la obra, la historia del tipo de objeto y la interpretación iconológica[2] de la obra.

- Como se dijo anteriormente, se debe recurrir a la ayuda de otras disciplinas como auxiliares de la Historia en general y de la Historia del Arte en particular, éstas deben estar presentes en cualquier interpretación o aproximación a la obra de arte.

- Se recomienda el uso de tesauros a fin de lograr mayor precisión terminológica en la descripción.

Nota 1: por *interpretación iconográfica* entendemos aquella interpretación producto del conocimiento del significado convencional de una imagen o un motivo. Este significado puede formar parte de nuestro bagaje cultural o puede ser el resultado de una investigación. (Panofsky, E.)

Nota 2: por *interpretación iconológica* entendemos la aprensión del significado último y esencial de la obra de arte. Es el conocimiento cabal que el artista quiso transmitir en la obra. (Panofsky, E.)

Consideraciones previas

Géneros pictoricos

Los géneros pictóricos clasifican a las obras según su temática. Entre los principales géneros se pueden mencionar:

Pintura histórica

Retrato

Paisaje

Naturaleza muerta (o Bodegón)

Pintura de género

Constumbrismo

Desnudo

Pintura histórica

Se refiere a aquellas obras que narran una historia sobre temas religiosos, mitológicos e históricos, tanto reales como literarios y alegóricos.

'Primera misa en Buenos Aires'
MHN *73*

'Campamento argentino del otro lado del Río San Lorenzo, 2 de diciembre de 1865'
MHN 3264

‘Descendimiento’
MNEJAG 179

‘En el congreso de Tucumán’
MCRR 95

‘Selene y Endimión’
MHS 179

Retrato

Son aquellas obras que se concentran en la representación, más o menos fiel, de la fisonomía de una persona particular o grupo de personas. Pueden estar acompañadas de aquellos elementos que establecen el status social del/los retratado/s.

'Lucila López Murga de Martínez Muñecas'
CHI 311

'Retrato de Pablo V'
EJMMJN 4088

'Cornelio de Saavedra'
MC 29

Paisaje

Representación de la naturaleza, con mínima presencia de figuras humanas.
Puede distinguirse entre paisaje rural, paisaje marino y paisaje urbano.

'Palermo. Casa de Rosas'
MHN 5025

'La Bahía de Santander'
MNAD 368

Paisaje

Representación de la naturaleza, con mínima presencia de figuras humanas.
Puede distinguirse entre paisaje rural, paisaje marino y paisaje urbano.

‘Palermo. Casa de Rosas’
MHN 5025

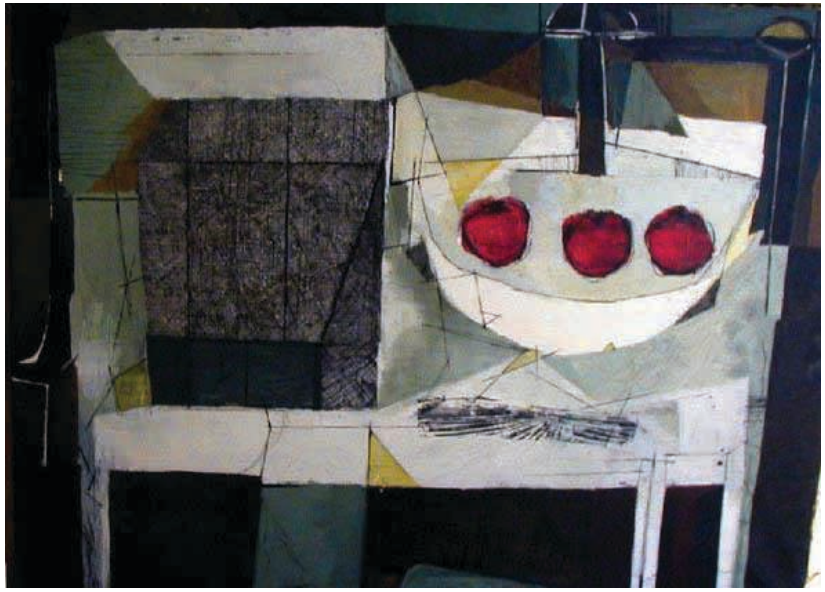
‘La Bahía de Santander’
MNAD 368

‘La chacra de Don Aniceto’
MCRR 104

Naturaleza muerta (o Bodegón)

Es la representación de objetos inanimados de la vida cotidiana, tales como frutas y verduras, flores, plantas, animales domésticos, joyas, libros y utensilios varios.

'Naturaleza muerta'
MNBA 7504



'Naturaleza muerta'
MNAD 4267

'Atelier'
MT 70

Pintura de género

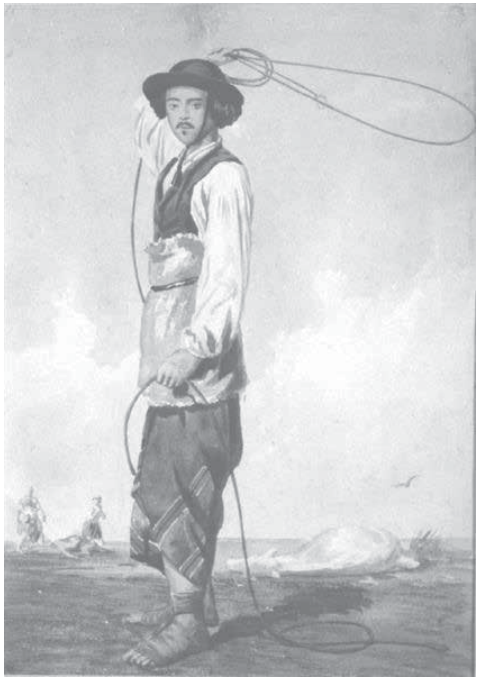
Es la representación de escenas de la vida cotidiana, tales como interiores de vivienda, escenas urbanas o rurales.

'La vuelta al hogar'
MNBA 1683

'Mujer peinando a su hija'
PNA 500-109-103

Costumbrismo

Son aquellas obras que representan usos y costumbres de una sociedad en particular. Puede tratarse de escenas o de representaciones específicas, como trajes o uniformes.



'Gaucho pailando'
MNBA 8587

'Lavando los trapos'
MHN 5847

Desnudo

Son aquellas obras de arte en las que prevalece la intención de la representación del cuerpo humano desnudo.

'Desnudo de viejo'
MT 13

'Desnudo de niña'
MT 12

'Desnudo, roca y mar'
MNG 2597

Lenguajes artísticos: Abstracción/Figuración

Arte figurativo

Figuración: del latín figurāre: forma, figura, aspecto, modelo.

Se trata de obras de arte en las que se reconoce, mediante su apariencia externa, el modelo del natural representado. Este tipo de obras no solo representan figuras, sino que abracan también otras temáticas como paisajes, naturalezas muertas, marinas, o escenas que contengan cualquier imagen reconocible por su parecido con la realidad.

La representación en las obras figurativas puede abordarse de diversas formas, que pueden responder en mayor o menor medida a los distintos estilos o movimientos pictóricos:

realista, naturalista, mimética, idealista, arcaísta, simbolista, esquemática, sintética, hiperrealista, expresionista, distorsionada, exagerada, surrealista

‘La pescadora’
MNAD 3627

‘Rosa gallica regalis’
MNAD 19

‘Jesús consuela a su madre’
MNG 1122

‘Retrato de niña en rosa’
MCY 620

Arte abstracto

Abstracción: del verbo latino abstraho (abstrahere): sacar, separar, sustraer. Es la acción y efecto de separar conceptualmente algo de algo, esto es, de poner algo (alguna característica o propiedad, sobre todo) mentalmente aparte.

En el arte, la abstracción es el acto y el resultado de abstraer tanto elementos, como ideas, sensaciones y sentimientos de la realidad física y/o del mundo interior de cada artista, a un lenguaje que no busca la representación icónica, ni la representación ilusionista del espacio. Su intención reside en el valor y organización de los elementos formales y compositivos.

Las obras pueden clasificarse en tres categorías, que no son excluyentes entre si.

Abstracción lírica

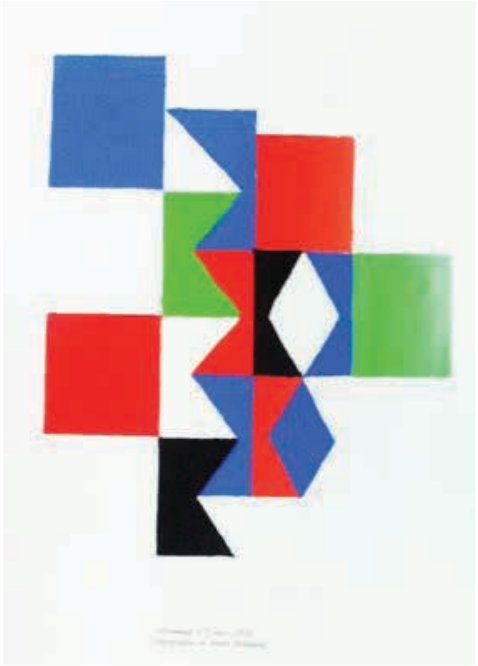
Se refiere a aquellas obras en las que predomina la función expresiva y simbólica de los colores. Sus formas suelen ser libres, biomórficas e irregulares. La composición no siempre es simétrica, prevaleciendo la intuición y lo emocional a la hora de ubicar las formas y demás elementos compositivos.

'Meigallo'
MT 90

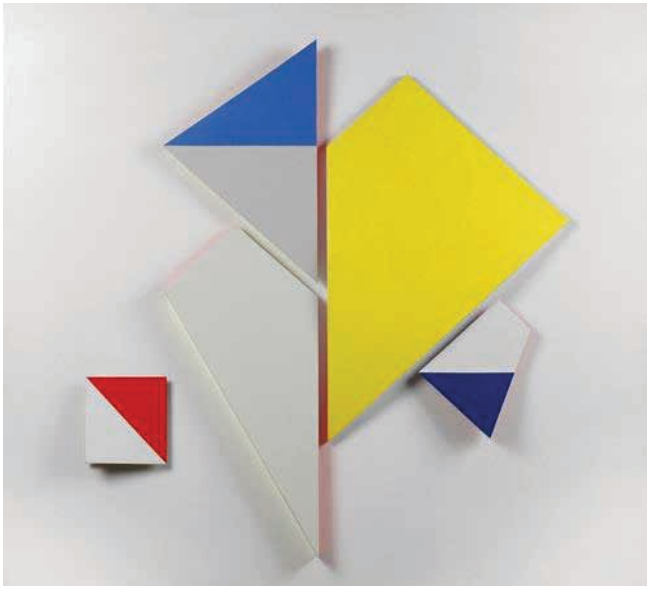
'Composición'
MNG 9677

Abstracción geométrica

Son aquellas obras en las que predomina el uso de formas geométricas puras dentro de una composición ordenada y equilibrada. La factura suele ser impersonal, no advirtiéndose rastro de la técnica y los materiales utilizados por el artista.



'Hommage à Tzara'
MNG 1349



'R Nº 835'
PNA P 500-109/265

Abstracción expresiva

Bajo este nombre ubicamos aquellas obras de arte en las que predomina el carácter gestual de la técnica y/o el contenido matérico. No destacan únicamente por el modo en que el artista utiliza los materiales, sino también por la elección de estos.

'Shootimg Star'
MNBA 7983

'Sin título'
MNBA 9393

Aspectos técnicos

Se refiere a aquellos recursos plásticos utilizados por el artista para conseguir determinados efectos, acabados o texturas.

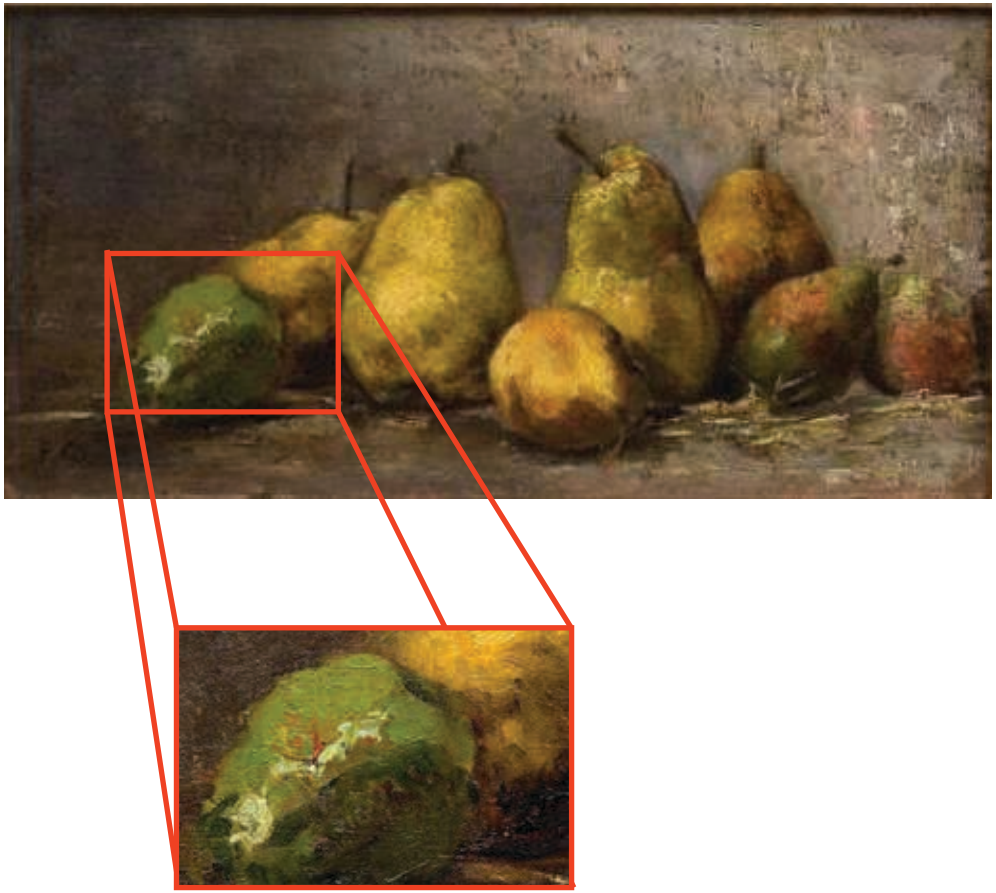
Asimismo, se tiene en cuenta la elección del soporte y del médium.

Entre los principales recursos podemos mencionar: la pincelada, el uso de espátula, el trazo, la incisión del grabado, veladuras, etc.

Pincelada

Pincelada evidente

Naturaleza muerta'
MNAD 340



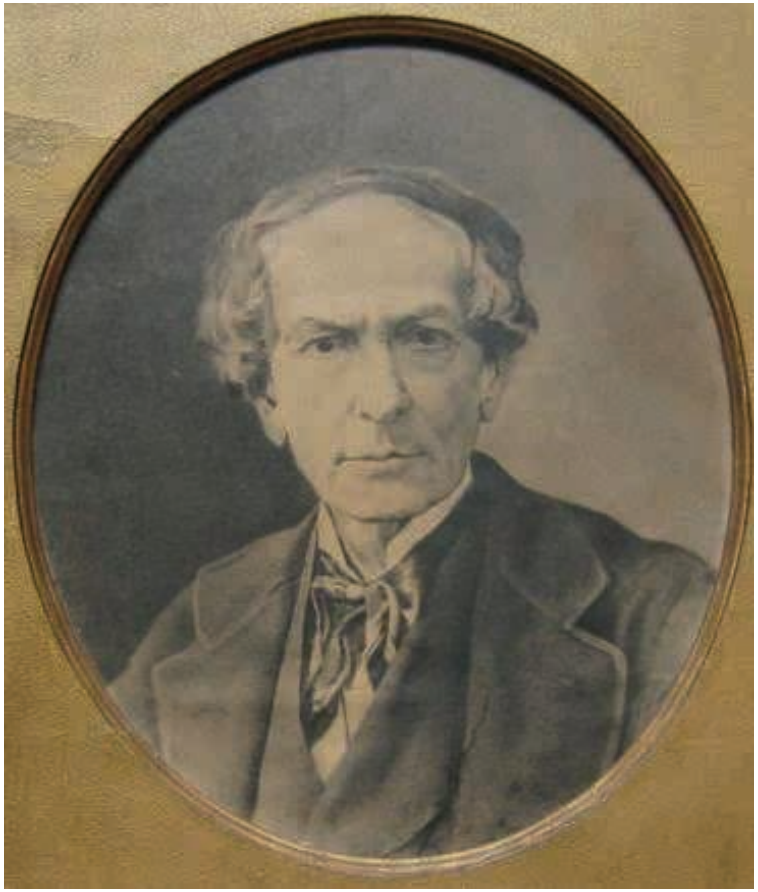
Pincelada oculta

'Patio II''
MT 38

Trazo

Trazo oculto

'Retrato de Juan B. Alberdi'
MCRR 376



Trazo evidente

'Retrato de Sarmiento'
CNS 0645

Evidente

MHS 1223

'Paisaje'
MCRR 95

Oculta

Niñas con perro'
CNS 0229

'Figuras en el patio'
PNA D 500-52/79

'El Cabildo desde el arco de la Recova'
MHN 4994

Paleta de colores

'Doña Paula Joven '
CNS 0318

'Patio de la casa materna'
CNS 1973

Volumen

Es la sugerencia de corporeidad, de peso y masa de los objetos y figuras representadas. Es la representación de la tridimensionalidad sobre un soporte bidimensional.

'Beati Servi Tui Qui Avdiunt Sapientiam Tuam'
EJMMJN 4007

Espacio

Es la ilusión de la profundidad en las obras de arte.

Para logarlo pueden utilizarse los siguientes recursos: perspectiva, escorzo, superposición de planos, variaciones de tamaños, etc.

Superposición de planos

MNG 1852

Escorzo

'Cristo yacente'
MNBA 2878

Perspectiva

‘Cabildo Abierto del 22 de Mayo de 1810’
MC 10

Composición

Es la organización o distribución de los elementos y figuras en la obra de arte.

Para ello se tiene en cuenta el equilibrio, la simetría, la proporción, etc.

Eje de simetría axial

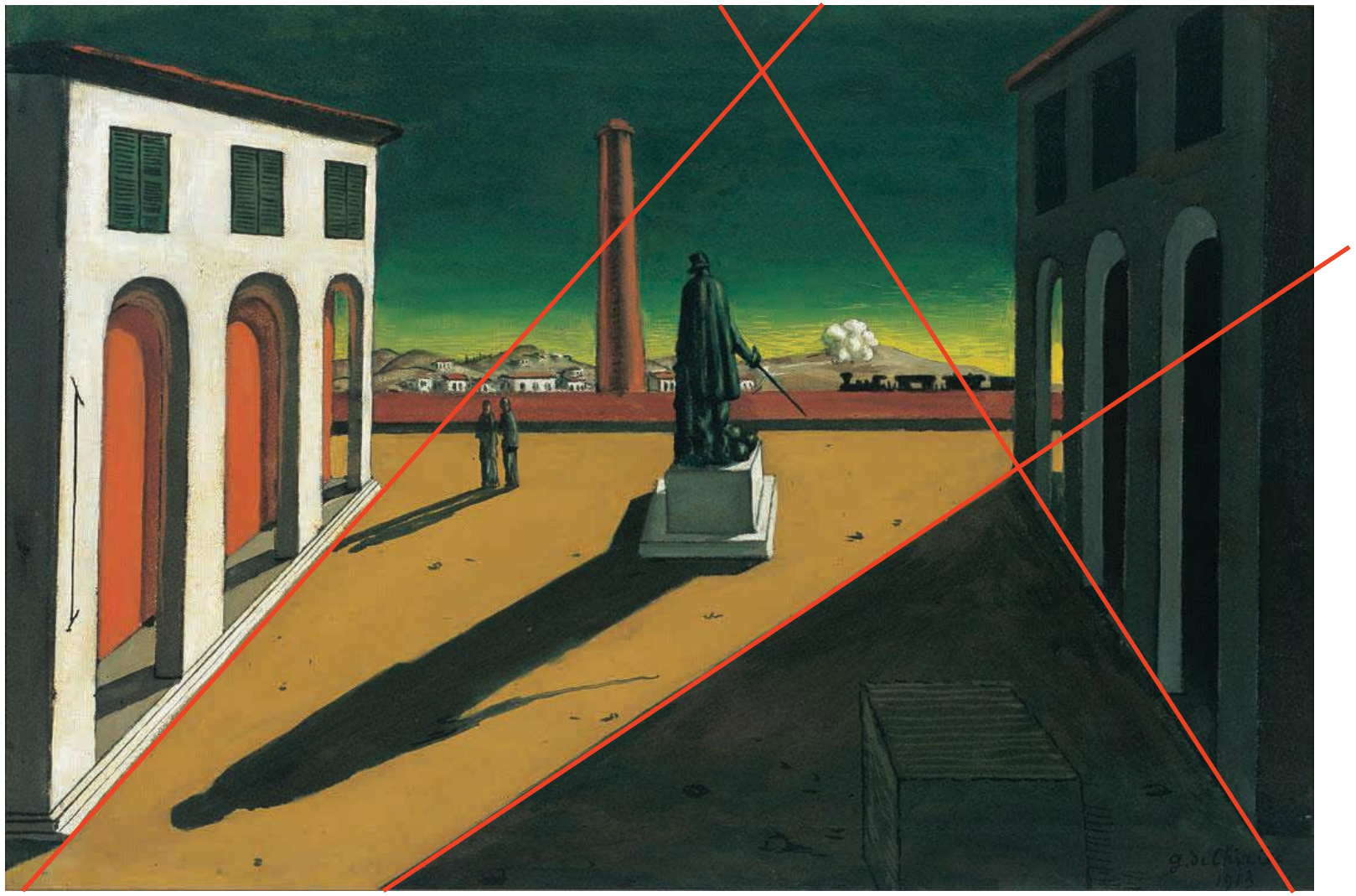
'Virgen de la Merced'
CHI 380

Equilibrio

'Amalia'
MCY 379

Línea de horizonte

‘Campamento Argentino frente a Uruguayana’
MBCA 500



'Piazza'
MNBA 7227

Aplicación de la metodología en casos particulares

A continuación, a modo de ejemplo, se presentan descripciones de los casos más frecuentes de bienes patrimoniales culturales.

MHN 1193 - RETRATO DEL GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN
Gil de Castro, José. 1818.

Composición en base a figura masculina de pie, de ¾ de perfil, con la cabeza levemente girada hacia la izquierda, que representa al General José de San Martín. La figura se recorta sobre un espacio interior neutro con tonalidades oscuras, adornado con un cortinaje de color verde esmeralda saturado, con decoración de borlas y flecos en color dorado.

En primer plano, se ubica una cartela con marco ondulado en color dorado y fondo liso de tono claro. En un plano posterior, y en el ángulo inferior izquierdo, se encuentra una mesa cubierta con un paño verde claro. Sobre ésta se apoya una escribanía compuesta por una bandeja, tinteros y dos plumas, en color plateado. Por detrás, se sitúa un sombrero bicornio en color azul con detalles en dorado y celeste. En el frente de la mesa se encuentra la siguiente leyenda en letras doradas:
'NADA PREFIRIÓ MÁS QUE LA / LIBERTAD DE SU PATRIA'.

El personaje viste uniforme de gala, que consiste en una chaqueta azul con una hilera de botones dorados, bordados en el cuello y mangas, y charreteras con flecos dorados sobre los hombros. Luce una insignia en forma de sol a su izquierda con la leyenda 'LA PATRIA EN CHACABUCO/AL/ VENCEDOR/ DE LOS/ ANDES'. Por encima de la chaqueta, una banda celeste terminada en borlas cruza del hombro izquierdo hasta la cintura, símbolo del Río de la Plata. Su mano derecha se encuentra oculta bajo la chaqueta a la altura del pecho.

Viste pantalones en tono azul a juego con la chaqueta, con vivos dorados. Porta un corsé blanco del que se sujeta el sable corvo, por medio de dos correas con hebillas. Su mano izquierda se apoya sobre el corsé.

La postura hierática, su vestimenta y los atributos que lo acompañan, destacan su rol como Padre y Libertador de la Patria.

MNAD 1543 - RETRATO DE DAMA
Dubasty, Joseph. S.XIX, Francia.

Retrato en miniatura de formato ovalado que representa a una figura femenina de medio cuerpo ligeramente girado hacia su derecha. Sobre un fondo de tonalidades oscuras con áreas de color ocre en la parte superior, se destaca una joven típica de la alta sociedad francesa de la primera mitad del siglo XIX. Esta, luce un vestido al estilo imperio de color celeste pastel, con una cinta de color rosa pálido ajustando el mismo debajo del busto, generando pliegues en el centro. El escote está adornado con un fruncido que imita tela vaporosa, dejando al descubierto parte de los hombros. Las mangas son anchas y están fruncidas en la unión con el escote.

La dama, que mira de frente, tiene expresión serena y una sonrisa tenue. El tono de piel es claro y de aspecto nacarado, con grandes ojos oscuros y cejas pobladas. Tiene pelo oscuro. Peinado con raya al medio, recogido y adornado con un tocado y bucles al frente.

MHS 1005 - HIGOS Y MANZANAS
Belín Sarmiento, Eugenia.

Naturaleza muerta con manzanas e higos. Sobre una superficie plana cubierta por un paño blanco, se ubican dos manzanas rojas y doce higos verdes y negros. Algunos de ellos se encuentran abiertos y dejan ver su interior de color rosado. El fondo es neutro, de tonalidad oscura.

La composición presenta una línea de horizonte alta y se encuentra desplazada hacia la izquierda.

Presenta dos inscripciones: una en el margen superior derecho y otra en el margen inferior izquierdo, con la firma de la autora.

MNEJAG 232 - NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA
Siglo XX.

Composición en base a figura central femenina de medio cuerpo que representa a la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Viste un manto azul ribeteado con perlas y estampa de estrellas doradas. En la parte delantera presenta una forma triangular de color blanco que simboliza el nacimiento virginal de María. Sobre la cabeza luce una corona que la proclama reina del cielo. Alrededor se observan rayos y doce estrellas también doradas.

La Virgen se encuentra en un interior de templo en el que se destaca a la izquierda una columna y una figura masculina nimbada vestida de rojo.

Se ubica frente al Niño recostado, con la cabeza girada hacia la derecha y las manos unidas en forma de arco, en actitud de adoración.

CNS 0077 - CASA DE SARMIENTO EN EL TIGRE

Paisaje de rivera, sobre la que se ubica una casa flanqueada por árboles de gran altura a ambos lados, y precedida por una cerca baja de madera.

La casa se encuentra elevada sobre pilotes y presenta un cuerpo central con puerta, que sobresale por sobre los cuerpos laterales, que poseen una ventana cada uno. La cubierta es de teja con techo a dos aguas.

La composición presenta un eje de simetría axial levemente corrido hacia la izquierda.

MCRR 99 - ELEVADORES
Quinquela Martín, Benito. 1944.

Pertenece a una serie de grabados temáticos sobre la actividad portuaria en la Ciudad de Buenos Aires.

La composición se organiza en torno a una diagonal definida por un río sobre el que se sitúan varias embarcaciones ancladas en el muelle. En primer plano, un grupo de trabajadores se desplaza a través de una pasarela de madera que va desde la orilla a una embarcación, llevando cargamento sobre sus hombros.

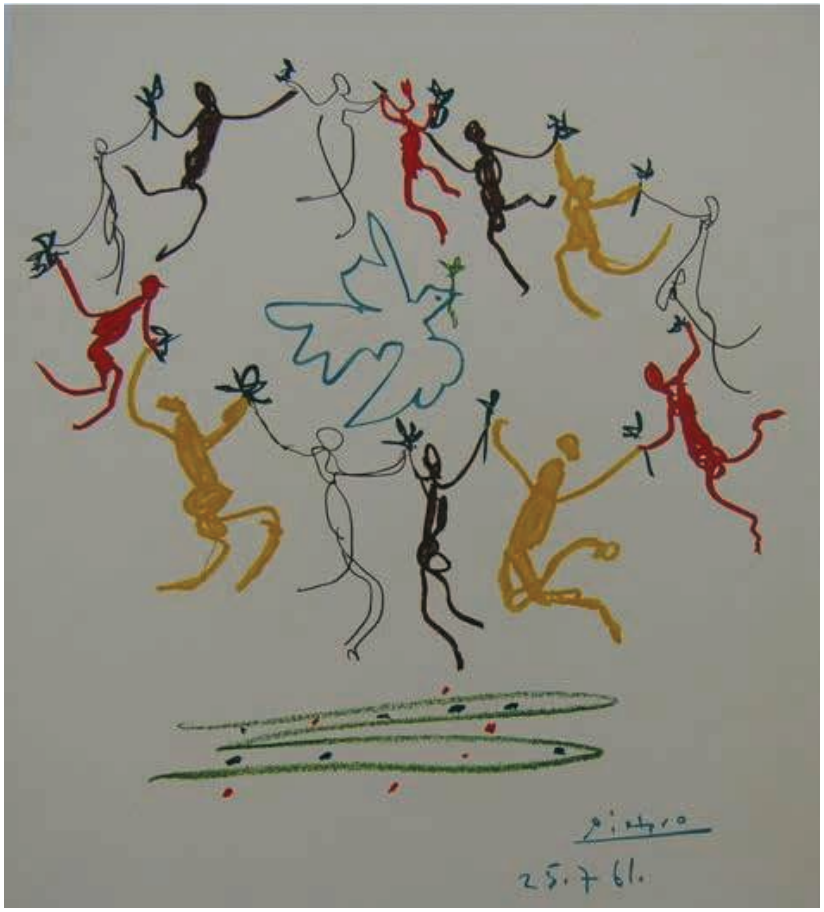
Sobre el fondo se perfilan altos edificios de fábricas austeros, contra un cielo anubarrado, logrado por medio de trazos circulares que transmiten gestualidad y expresividad.

Hay una fuente de luz definida que proviene de la derecha, creando un fuerte contraste de luz y sombra sobre los edificios y el agua mansa del río que refleja la luz. Es debido a este efecto que las figuras pierden definición y detalle, restando individualidad a los personajes y acentuando la actividad colectiva que estos realizan.

MNAD 4263 - COMPOSICIÓN PLÁSTICA FORMAS HOMOGÉNEAS
Hlito, Alfredo. 1950, Argentina.

Composición abstracta en base a dos formas curvas en color amarillo y rojo sobre un fondo verde plano. Hacia la derecha se observan dos líneas semicirculares traspasadas por líneas rectas y dos semicírculos de color violeta y verde claro. A la izquierda de la forma inferior la composición se equilibra con un semicírculo de color verde oscuro y una línea semicircular atravesada en uno de sus extremos por una línea recta.

MNG 10325 - s/t,
Picasso, Pablo. 1961.



Figuras humanas sintetizadas de color amarillo, rojo y negro, tomadas de la mano unas a otras, formando un círculo alrededor de una paloma de la paz de color celeste que sostiene una rama con su pico. Las figuras presentan posturas variadas y gran movimiento. En las manos enlazadas sostienen unas ramas con flor.

En la parte inferior se observa una línea verde sinuosa con puntos rojos y azules.

Bibliografía

GENERAL

- Viñuales, Jesús, El comentario de la obra de arte, U.N.E.D., Madrid, 1994.
- Protocolo para la descripción de obras visuales: http://www.dibam.cl/Recursos/Publicaciones%5CCentro%20de%20Documenta ci%C3%B3n%20de%20Bienes%20Patrimoniales%5Carchivos%5Ccdobrasvisu ales.pdf

ESPECÍFICA

- AA.VV. Catálogo artístico, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Presidencia de la Nación, 2013.
- Panofsky, Erwin, Estudios sobre iconología, Alianza, Madrid, 1972.
- Warburg, Aby, El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo, Alianza, Madrid, 2005.
- Wittkower, Rudolf, Nacidos bajo el signo de Saturno, 1949.
- Riegl, Alois, Cuestiones de estilo, 1983.
- Francastel, Pierre, Sociología del arte, Alianza, Madrid, 1975.
- Worringer, Wilhelm, Abstracción y naturaleza, FCE, 1953.

COLECCIONES NACIONALES ARGENTINAS

Ministerio de Cultura
Presidencia de la Nación

Autoras: Ángeles Álvarez, Marta Álvarez Gutiérrez
Marzo 2016